Danzas Folklóricas Argentinas

La Zamba

Cuadernillo 1

Orígenes - Historia - Coreografía - Coplas

CUADERNILLO DE DANZAS FOLKLORICAS ARGENTINAS Nº 1
Director responsable: Luis Alberto Ferreira
Alberdi 4772 - 3000 Santa Fe - Provincia de Santa Fe

Colaboraron: Marina De Paoli, Alfredo Müller, Luis Alberto Ferreira y Jorge Severo Abdala.

Ilustración de tapa: Marina De Paoli

Registro DNDA en trámite
PRIMERA EDICIÓN - Agosto de 2015
IMPRESO EN ARGENTINA
Imprenta Giacomisi S.R.L.
Avenida Freyre 1998

Prefacio

El término folklore, es un término anglosajón compuesto, incluso hasta un neologismo, creado por el arqueólogo inglés William John Thoms (1803-1885) del que se tiene un primer registro con la publicación de una carta titulada "Folklore" en el N°982 de la revista The Athenaeum el 22 de agosto de 1846. Se combinan dos voces folk (pueblo) y lore (sabiduría), de ahí que sabemos que el folklore es el saber tradicional de un pueblo. Esta sabiduría se traduce en saberes concretos. Nos ocupan, este caso, las danzas folklóricas argentinas.

Este primer Cuadernillo es la materialización, no sin esfuerzo, de pasiones con historias de más de medio siglo. Es la recopilación, revisión y revalorización de nuestras danzas folklóricas. La elección de la danza no fue al azar. Nuestros hermanos uruguayos nos pidieron hace poco poder saber más sobre La Zamba, y sin querer, este es el logro.

En un recorrido sencillo, pero no por eso, poco sinuoso, el lector podrá en primer lugar, disfrutar la Historia, Origen y Antecedentes de la Zamacueca, a cargo de Luis Alberto Ferreira, Profesor de Historia y cantautor folklórico. En segundo lugar, podrán ejecutar del pentagrama la Zamba "La Sin Olvido" con autoría y composición de Jorge Abdala y Luis Ferreira con su correspondiente letra para cantar y explicación de las coplas. Finalmente, para los bailarines que quieran repasar o aprender, verán un desarrollo gráfico de la coreografía que gentilmente han aportado el Sr. Alfredo Müller y la Sra. Marina De Paoli.

Este escrito es el primero de una colección que combina, como ya dije, caminos de pasiones con historias de más de medio siglo; pasiones como el canto, la danza, la poesía, la música, el arte y la técnica del dibujo y el diseño. Queda aquí presentado el Cuadernillo de Danzas Folklóricas Argentinas N°1. Espero los lleve por infinitos recorridos de ríos, montañas, soles, siestas, guitarras, aromas, calles, sonrisas y patios.

Lic./Trad. Perla Hassan
Santa Fe de la Vera Cruz, 20 de julio de 2015

Luis Alberto Ferreira, Profesor de Historia y cantautor folklórico argentino. Datos de contacto: luisferreira41@hotmail.com

La Zamba: Orígenes. Historia. Su relación intrínseca con la Zamacueca

Prof. Luis Alberto Ferreira

Para iniciar nuestra exposición acerca del tema, diremos que nuestro análisis relacionará conceptos e investigaciones documentales y bibliográficas de dos ciencias: Historia y Folklore. Hago aclaración que también analizaré una parte de este trabajo desde la Etnohistoria.

La conquista y colonización de América llevada a cabo por España desde fines del siglo XV y su prolongación temporo-procesual hasta 1824 (en ese año la Batalla de Ayacucho fue la última gran batalla por la independencia en América del Sur. El reconocimiento por parte de España de esta independencia se produjo con el Tratado de París el 14 de agosto de 1879.), es de utilidad para enmarcar nuestra breve exposición.

La expansión española desde las Antillas, se concretó inicialmente con la creación del Virreinato de Las Indias (1492 a 1537). Posteriormente se crearon los Virreinatos de Nueva España (1535) y del Perú (1542). La avanzada española sobre estos territorios comenzó tiempo antes, con la conquista de los imperios Azteca y de los Incas, por Hernán Cortéz, Francisco Pizarro y Diego de Almagro, respectivamente. Esta estrategia estaba basada en uno de los móviles que tenían los españoles al ir reconociendo el nuevo territorio: descubrimiento, acumulación y tráfico de metal precioso (oro y plata) hacia la península. Recordemos que el mercantilismo era la teoría económica que estaba vigente en aquella época, en su variante española.

En aquellos tiempos fue designada capital del Virreinato del Perú la ciudad de Lima (1542); la cual se convirtió en centro de irradiación de poder en varios aspectos: económicos, políticos, jurídicos, culturales, sociales y educativos. La América del Sur, miraba a Lima como la ciudad más importante de la región entre mediados del siglo XVI y finales del XVIII. Fue precisamente en 1776 cuando la corona española creó el Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires, y este desmembramiento, junto con otros hechos, comenzaron a cambiar el eje de poder del Oeste al Este del territorio de la América austral. La burguesía de Buenos Aires, con su puerto, comenzaba a obtener poder, frente a su similar limeña.

En este momento de nuestro análisis debemos mencionar que dos de las corrientes colonizadoras del actual territorio argentino, la del Oeste (1561) y la del Norte(1553), salieron del centro de irradiación peruano hacia el Sur. Fundando la primera, las ciudades de Mendoza, San Juan y San Luis; la segunda Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Córdoba. La restante, la del Este(1536), llegó proveniente de España al Río de la Plata o de Solís y desde allí partieron expediciones que fundaron Asunción, Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes.

En este marco histórico, geográfico y cultural de la época colonial, vamos a hablar de una especie de gran riqueza coreográfico-musical-poética, de la cual, según varios autores como Carlos Vega, Fernando Assunçao, Isabel Aretz, entre otros, dicen se identifican en otros tiempos y regiones la zamba, la cueca, la zamba-cueca, la zamba-clueca, la chilena, la marinera, la resbalosa o refalosa, el pañuelito y la moza mala. Hablo de la Zamacueca.

Existen tres corrientes que se refieren al origen de este baile, a saber:

1) la corriente peruanista: en la que Rómulo Cúneo Vidal (1856-1931) dice que la zamacueca tiene su origen en Perú y proviene de la palabra quichua "zawani" la cual significa baile del día de descanso. Descanso, seguramente, luego de una semana de trabajo, arduo y extenuante. Esto lo valida Cúneo Vidal a partir de huacos (piezas de cerámica) de la cultura Mochica donde aparecen un hombre y una mujer con elementos como un pañuelo, en actitud de realizar un baile. Por lo tanto la zamacueca no provendría de otras latitudes, sino que tendría origen autóctono.

2) la corriente hispanista: sostiene que la zamacueca estaría inspirada en bailes virreinales de salón como el minué, cuadrilla o rigodón; éstos provenían del liberalismo europeo y fueron copiados por el pueblo, por la servidumbre, y con modificaciones se popularizan, fundiéndose e irradiándose a las chinganas peruanas y chilenas, y a otras regiones limítrofes del Perú, como por ejemplo Bolivia y Norte de Argentina. Algunos escritores del siglo XIX mencionan a la zamacueca bailada hasta en Buenos Aires y en Cuyo; en esta corriente ubicamos a Vega, Berutti y Aretz. Aunque Vega también menciona que la zamacueca tuvo otro nombre antes en el Perú: zamba o zamba antigua (denominación de otros autores).

3) la corriente africanista: La cual sostiene que el origen del baile es afroperuano. Los zambos y negros bozales eran los principales danzantes recordando bailes de su tierra natal africana. Estos, llegaban a América como esclavos traídos por los españoles, portugueses y posteriormente a 1713 por los ingleses. La ruta, por lo general era África-ultramar-Buenos Aires- Mendoza-Chile y de allí Perú por el Pacífico. La fecha de llegada de los negros al Perú coincide con la instalación del Virreinato, y esta mano de obra esclava estaba destinada inicialmente para el trabajo en minas, luego pasaron a trabajar como servidumbre en casas de personas de la alta sociedad peruana. Con esta corriente están Fernando Romero, José Durand, Juan María Gutiérrez y Vicuña Mackenna.

El musicólogo Argentino Carlos Vega dice que la zamacueca es danza de celebración de la independencia americana, pero ya americanizada, con rasgos mestizos. Assunçao menciona que de Perú, Chile y Argentina puede haber pasado a Montevideo con la denominación de Refalosa en la época de don Juan Manuel de Rosas (1820-1852).

Con relación a la Zamba, Vega dice que es la gran danza americana, la inigualada pantomima de la conquista. Su nombre peruano original es la zamacueca, y hace referencia a la mujer mestiza, nacida de la unión de negro con aborigen. Una sola es la coreografía de la zamba, y uno solo su sentido: la conquista del amor.

Con relación a la composición estrófica de la poesía de la zamba tradicional, resulta de la sucesión de tres cuartetas; las cuales pueden repetirse las dos primeras solamente, las segundas en forma conjunta, la primera cuarteta entera y de la segunda solo el par final. Con relación a la tercera existen muchas variantes, pero que corresponden a modos más modernos (ejemplo: A-B y C-D con bises A-B sin bis y C-D con bis y AURA A-B sin bis y C-D con bis)

Tengo que aclarar que existe una variante desarrollada en la zona central de Argentina, preferentemente en la provincia de Santiago del Estero, recopilada por don Andrés Chazarreta en 1916, y es la zamba alegre. Danza en la cual se mezclan elementos coreográficos del gato y de la zamba.

La Sin Olvido (zamba)

I

Con un andar parejo
y desvelao' el silbido,
así nació esta zamba
la sin olvido.
Así nació esta zamba
la sin olvido.

Viejo candil del tiempo
La luna cantó conmigo,
alta en los algarrobales
por tu cariño.
Alta en los algarrobales
por tu cariño.

Estribillo
Camino de nostalgias
la vida se fue contigo.
Por pedregales y montes,
rumbos distintos
Arenal y distancia,
sueño y olvido.

II

Por tu querer paloma
el corazón llevo herido,
por tus ojazos niña
dulce martirio.
Por tus ojazos niña
dulce martirio.

Tal vez en un recodo
de mi largo camino.
Te pueda hallar cantando
la sin olvido.
Te pueda hallar cantando
La sin olvido

Estribillo
Camino de nostalgia
la vida se fue contigo,
Por pedregales y montes
rumbos distintos.
Arenal y distancia,
sueño y olvido.

Autores: Jorge Abdala y Luis Ferreira

"La sin olvido"

Siempre ha de procurar el hombre llevar en la vida un andar parejo de actitudes, relaciones humanas, sentimentales, pero el recuerdo de algún frustrado sentimiento amorosamente real, lo llevará muchas veces al desvelo que tratará de engalanar con algún improvisado silbido, acorde con su sentir, naciendo así una nueva melodía coincidente con el recuerdo del cruce de miradas y lugares que ocupan su corazón. En la soledad y en el momento de desvelo, pierde su mirada en la nacarada luz de la luna que, desde la copa del monte, canta con él como acompañando ese antiguo cariño que nunca pudo olvidar. Así comienza a transitar una vida con desvelos y el corazón herido por el enamoramiento de aquella mujer de bellos ojos y dulce mirar que nunca mas pudo volver a ver ni encontrar, transformando ese sentir en un inevitable y dulce martirio. El enamorado guarda siempre la esperanza de hallar nuevamente en algún recodo de la vida lo que el paso del tiempo se llevó como una mágica ausencia y abrazado a su guitarra sueña, cantando, hallar ese sin olvido transitando la nostalgia que llevó su vida por caminos pedregosos con distintos destinos. Desiertos y distancias, solo provocan soñar sin olvido.

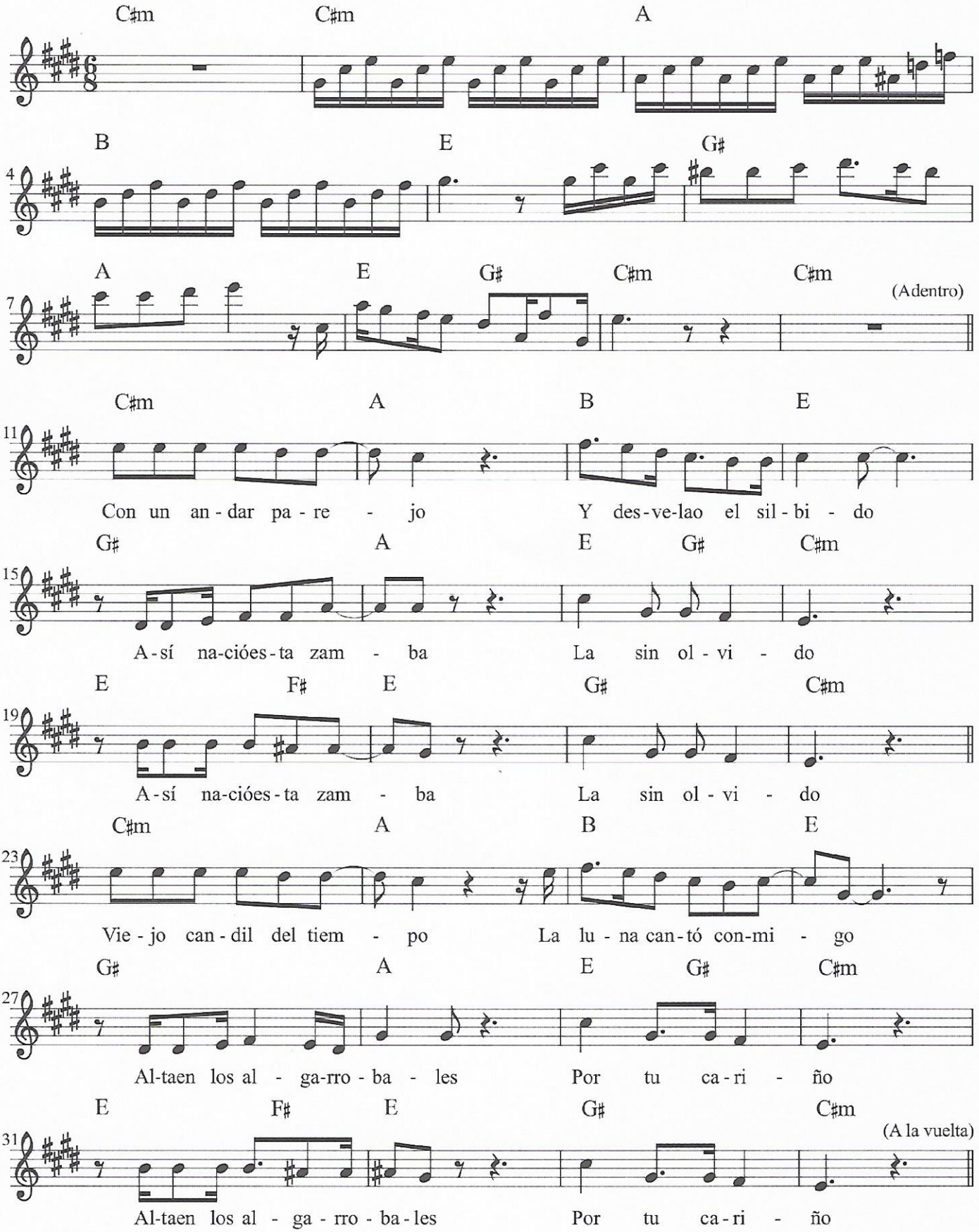
Jorge Severo Abdala

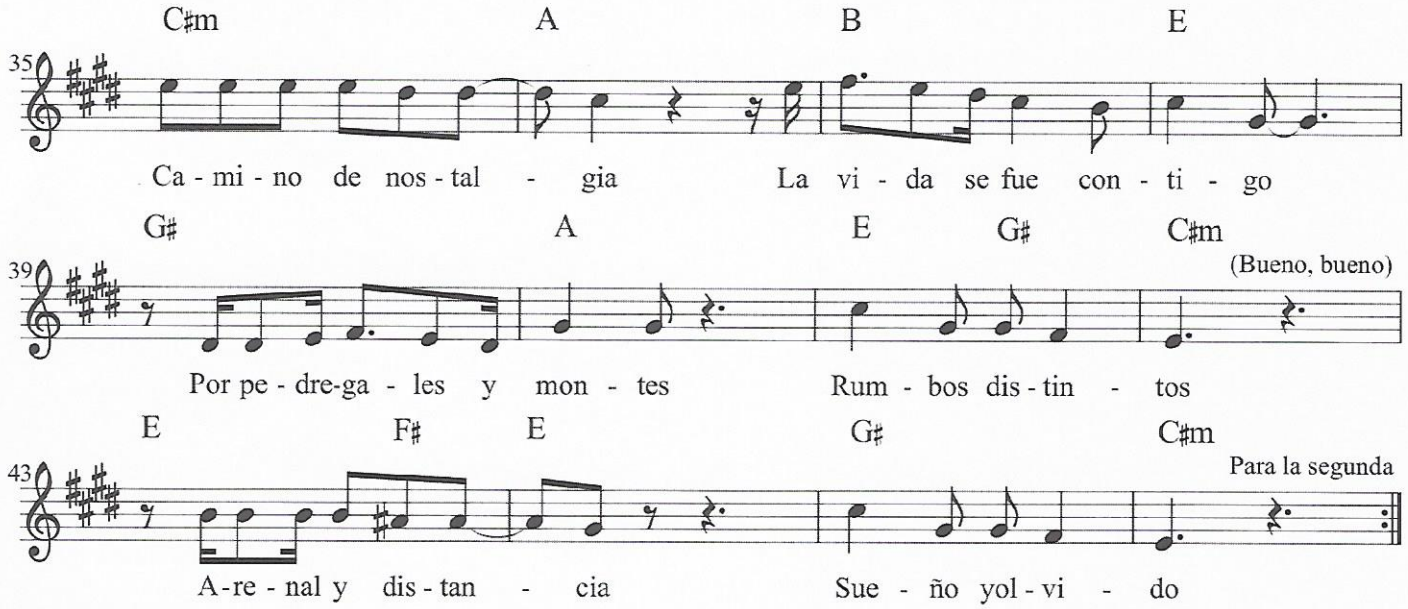
La Sin Olvido

Zamba

Jorge Abdala-Luis Ferreira

I)



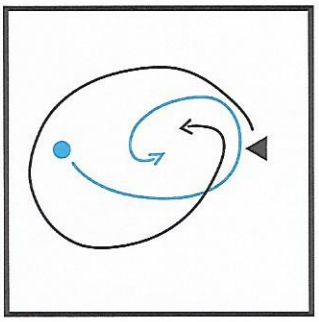


II) Por tu querer paloma
El corazón llevo herido
Por tus ojazos niña
Dulce martirio
Por tus ojazos niña
Dulce martirio

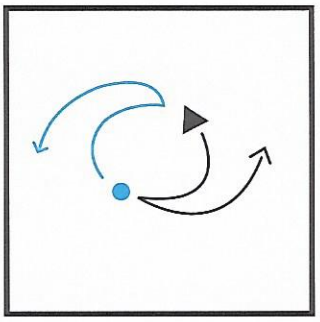
Tal vez en un recodo
De mi largo camino
Te pueda hallar cantando
La sin olvido
Te pueda hallar cantando
La sin olvido

Camino de nostalgia
La vida se fue contigo
Por pedregales y montes, rumbos distintos
Arenal y distancia, sueño y olvido

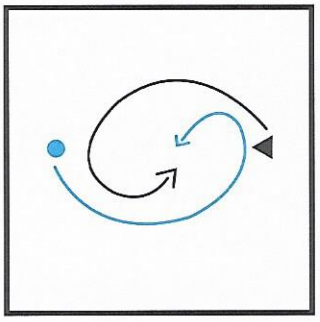
La Zamba



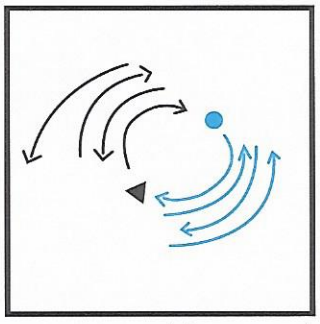
1 (8 compases)



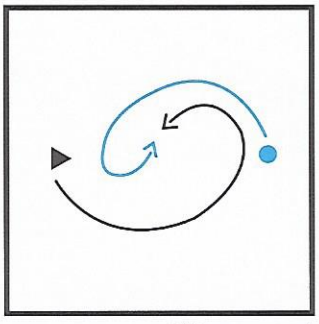
2 (4 compases)



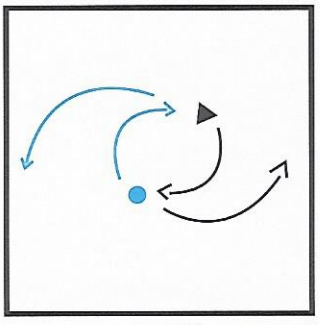
3 (4 compases)



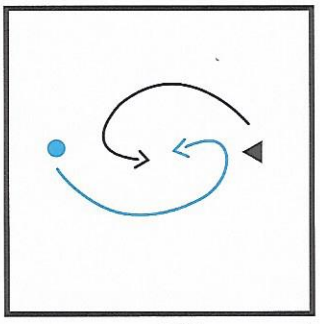
4 (8 compases)



5 (4 compases)



3 (4 compases)



7 (4 compases)

Referencias

- Mujer
- Hombre

1- Vuelta entera, llevando el pañuelo entre ambas manos (8 compases)

2- Arresto o floreo, una especie de giro de frente (4 compases)

3- Media vuelta (4 compases)

4- Arresto doble. (8 compases)

5- Media vuelta (4 compases)

6- Arresto (4c)

7- Media vuelta, acercándonos al centro, concluyendo así la danza.

NOTA:

1°) La dama nunca debe empezar la danza, siempre debe esperar que la empiece el caballero, dado que ésta es mas una danza de conquista.

2°) El pase particular de la zamba es el que se marcha de costado dando el frente a la pareja, se cruza el pie izquierdo por delante del derecho, dos veces seguidas y luego un pase con el derecho.

3°) El movimiento clásico del pañuelo es por sobre la cabeza, agitándolo de afuera hacia adentro, en forma circular, tomado con la mano derecha de una punta, este movimiento tradicional se alterna con otros movimientos, ora caido a un costado del cuerpo o tomándolo con las dos manos de las dos puntas opuestas, en forma de triángulo. lo antes mencionado, queda librado a la inspiración de los protagonistas.

Bibliografía:

- Aretz-Thiele. Isabel. Música Tradicional argentina. Tucumán. Historia y Folklore. Buenos aires. UNT.1946
- Assunçao, Fernando y otros. Bailes Criollos Rioplatenses. Claridad. Buenos Aires. 2011
- Barahona Vega, Clemente. La zamacueca y la rosa en el folklore chileno. Revista de derecho. T. 38 y 39. Buenos Aires. 1911
- Berutti, Arturo. Aires Nacionales en Mefistófeles, año I de Julio a Setiembre de 1882. Buenos Aires.
- Chazarreta, Andrés. Album musical santiagueño de piezas criollas coleccionables para piano. Buenos Aires. 1916
- Cúneo Vidal, Rómulo. *Historia de la civilización peruana.* Editor Ignacio Prado. Lima. 1977.
- Furt, Jorge. Coreografía gauchesca; apuntes para su estudio. Buenos Aires. Coni. 1927
- Lynch, Ventura. Cancionero Bonaerense. Buenos Aires. 1925
- Vega, Carlos. Danzas y canciones argentinas. Teorías e investigaciones. Buenos Aires. 1936
- Bailes tradicionales argentinos. Buenos Aires. Korn. 1953.
- El origen de las danzas folklóricas. Buenos aires. Ricordi. 1956

Colabora: